

中华遗产·汉声民间文化

戏出年画

上卷

●作者 王树村

●编辑设计 汉声编辑室

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

戏出年画

戏出年画

中华遗产·汉声民间文化

作者王树村

上卷

编辑设计汉声编辑室
细部欣赏撰文陈辉扬

汉声

总 策 划 兼	松
美 术 指 导	云
编 辑 总 监	嘉
编 副 总	淞
主 主 编	申
副 主 编	扬
美 术 编 辑	良
文 字 编 辑	惟
文 编 组	真
美 编 组	芳
摄 影 组	玲
美 工 组	慧
资 料 组	煜
	仁
	丞
	隆
	雯
	青
	雯
	静
	伶
	娟
	珠
	庆

简体版制作

执 行 文 编	高 小 健
文 字 编 辑	李 李 伟
执 行 美 编	蔡 蔡 煜
美 术 编 辑	张 张 宁
	刘 刘 莎
	龙 龙 跃
	李 李 薇
	董 董 玲
印 营 销 总 监	宇

汉 声 网 站

www.hanshengbj.com

出版序

一九八八年十月，汉声参加北京举行的第一届中国民艺学理论研讨会，结识许多优秀的民艺学者。研讨会主席曹振峰特别对我们说：「你们一定要见见王树村和他的收藏，了不起！」那

天，忙碌终日，研讨会刚结束，王树村应约抱着他的收藏出现在我们眼前。六十多岁，高瘦身材，说话轻声慢气的王树村文质彬彬。而他的「收藏」，重重叠叠用老报纸和旧绳包扎，从外表，无论如何也猜不出里面有任何「了不起」的东西。他慢条斯理地解绳索，拆开岁月淹黄的旧包装，忽然间，一大卷艳光照人、令人为之目眩的民间木刻年画亮了相。这些都是古老手工雕版、印制的民间艺术品。若非眼见，很难想象年画种种奇巧的造型和大胆、瑰丽的设色。一幅幅作品在王树村手下展开，刹那间，岁月和灰尘都被民间年画的鲜艳和生命力吹刮得无影无踪。「这是江苏苏州年画，这是河南开封年画，这是山西晋南年画……这是天津杨柳青年画……」王树村向我们一一解说他的珍贵收藏。而我们，只有目瞪口呆的份。

守护国宝的王树村

不只年画使我们吃惊，王树村这个人，他搜集年画的狂热和冒死维护年画的精神，更加令我们吃惊。王树村，正是生长在生产著名年画的天津杨柳青。他爱年画，从小搜集当时并不为人看重的年画。数十年的收藏量是惊人的——包括许多珍贵的清代木雕原版和千百张来自中国各地的年画。收藏民艺，本属私人癖好，谁能想到有朝一日竟会成为政治运动中的罪状。一九六六年，「文化大革命」如火如荼展开，在所向披靡的「除四旧」口号下，多少优秀的传统艺术被捣毁、焚烧。至于收藏家，当然是要批垮、斗臭的对象。正是这位文质彬彬、说话细缓的王树村，赶紧打点历年珍藏，总量有二十多箱之巨，冒着被人揭发的危

险，恳求一位司机助他连夜运出北京城，到了乡间。这么多的东西能往哪里放呢？他往土里埋，农舍废物角落里堆，草寮里藏……回到城里，他还表演式地当众焚烧了一批年画及民艺作品，以表示自己跟随革命、「除四旧」的决心——这批东西，大多是他收藏品中较不重要的次品。在漫长的十年「文革」中，王树村这大胆至极的作为，只要稍微走漏风声，显出蛛丝马迹，都是个人难以承担的大罪。这行为已远超过一个民艺爱好者的行径，而十年中王树村的沉着和忍耐更是了不起。苦难的岁月过去了，地下掩埋的收藏重新掘起。再看看，古老的雕版、艳丽如昔的年画，多数都已成为世界上硕果仅存的国宝。这些国宝，可以说是王树村拼了命维护下来的。

戏出年画——最有学问的年画

年画，本是农历春节，人们除旧布新、讨吉利、求美观，用以布置家庭的木刻画。年画种类、样式繁多。其中，戏出年画内容最丰富，也最有中国民间小传统的教育意义。在中国悠久的、以农业为主的传统生活中，大多数人不识字，地方戏曲成为重要的口耳传承教育。凭借民俗活动及大量的地方戏曲，人们从小学习到有关中国历史、文化、人情的点点滴滴，进而成长为一个地地道道、有充分文化风范的中国人。这就是中国之所以没有分崩离析、即使改朝换代亦不失为中国的原因。由此可见小传统教育的力量。戏曲本身受演出时空限制，而戏出年画则不然。至农历新年，家庭中每年一换的戏出年画可以长年伴随中国人。当家中长辈指着墙上年画向孩子解说角色、情节时，传统文化教育便如此世代承传。这承传，则由乡村而至城市，由城市而至宫廷。由于某些著名产地的年画具有「雅俗共赏」的特质，也沟通了城市和乡村、知识分子和文盲，达成了全中国人的教育。在年画众多的品类中，戏出年画着实占一席特殊而重要的地位。它是传统民间教育的精华。今天，我们有幸欣赏的王树村珍藏年画中的戏出年画部分，也可以说是「最有学问」的年画了。

古老手艺的

新表现 中国优秀、古老的文化传统面临时代冲击，处在急速消失的状态中。汉声因此在搜集和整理民间文化的工作岗位上尽了最大的努力，期望能挽救并全面保存民间文化，建造一座「中华文化的

基因库」。民间艺术，是民间文化中一个重要的部分。为此，汉声邀请当年为我们引介王树村的曹振峰，替我们编选《汉声民间文化丛书》。《戏出年画》便是《汉声民间文化丛书》的题材之一，我们将它归属于「中华遗产」中出版。编辑《戏出年画》，对我们来说，最大的难题在于如何把古老手工艺的美感和内涵传达给现代读者。在《戏出年画》的文字处理上，除论述与介绍作者生平，我们把来自不同地区的每幅年画都分解成三部分：「说戏」、「说图」和「细部欣赏」。说戏，是介绍该戏的剧情概要。说图，是解说年画所表现的情节和角色的特色。细部欣赏，则深入这张戏出年画所以动人的精髓所在。借文字步步深入，有层次地引导，相信即使面对失传已久的戏剧题材，读者也可以有看一出新戏上演的快乐。最大的困难，还在于美术的表现上。如何才能使戏出年画透过现代印刷技术，而不失民间美术原有的沉蕴和艳丽。为此，我们一再研究、推敲，在纸张的选用、颜色的调整和处理、装帧设计的形式和风格这几方面都经过着意策划，精益求精。因此，当你接到这本面目焕然一新的书时，在惊讶之余，也希望你满心喜悦地进入我们的国宝——戏出年画的世界。

——编者

本书初刊一九九〇年《汉声》杂志，凡书中提到的「三十年前」、「四十年前」等，均以初刊时间为准推算。特此说明。

目录

上卷

叙论

戏出年画叙论

八页

戏出年画的渊源

十页

戏出年画的盛衰

十五页

戏曲对戏出年画的启发

二十三页

戏出年画风格的形成

二十七页

江苏苏州戏出年画

三十页

安徽临泉戏出年画

九十二页

福建戏出年画

一百零四页

四川戏出年画

一百二十页

山西戏出年画

一百三十五页

图谱

下卷

河南开封戏出年画

一百六十二页

陕西戏出年画

一百八十六页

天津杨柳青戏出年画

七页

河北武强戏出年画

八十三页

河北芦台戏出年画

一百二十八页

山东戏出年画

一百四十页

附录

我与年画的半生缘

一百九十八页

索引

二百零八页

戏出年画叙论

年画，是中国人每到农历春节用以除旧布新、装饰家庭的木刻版印图画。年画的种类很多，其中尤以戏出年画表现的形式和内容最为丰富。地方戏曲本是中国传统民间教育最重要的项目之

一，家庭中每年一更新的戏出年画，因此也成了人们审美和教育的重要工具。可以说，戏出年画是「最有学问」的年画。

在此，我们将介绍戏出年画的渊源、盛衰，还有戏曲对戏出年画的启发以及戏出年画风格的形成。然后，我们一一欣赏中国各地的戏出年画。

东北有一首过新年的民谣唱道：「想着请门神，画儿捎几联……旧岁既除走，迎接新一年。」以往农村里过新年有换门神、贴画儿、写对联的活动，用这些东西来布置庭院内外，增添春节的喜庆气氛。其中所谓「画儿」，即今日所说的「年画」。因为这种画是过年时才特别要换上新的，有象征祝贺谷熟丰收的新年之意，故起了这个名字。贴年画的风俗古已有之，但年画之名却是清道光年间研究民俗的文人李光庭所定的，一直沿用至今。

年画的功能，除了装点年华之外，还有教育儿童，传播历史、文化知识，增广见闻的作用。早期年画的题材，主要是灶君、门神之类，后来却推广到肥猪拱门、财星当户、莲（连）生贵子、连年有鱼（余）等吉祥、祝愿的题材。到了明、清之际，更有以戏出为表现对象的作品。在众多的年画中，戏出年画最受欢迎。

年画画师的口诀中有这样的话：「画中要有戏，百观才不腻。」为什么人们特别喜欢看戏出题材的年画呢？简单地说，就是因为它「有戏」。戏曲自宋、元以来，一直是民间最重要的娱乐形式。戏曲所表现的喜、怒、哀、乐、悲、欢、离、合，是人生常有的共同感受，它所探讨的忠、孝、节、义、

农村摆卖年画、春联的摊位

忠、奸、贤、愚也是人们最关注的伦理问题，因此特别容易引起共鸣。戏曲是综合了文学、舞蹈、音乐、美术等多种元素的艺术，给人视觉上、听觉上的多重享受，多样美感；中国戏曲又特别强调演员的身体语言（身段、程式），注重角色行当的衣装扮相。这两方面的发展，使戏曲舞台具有多姿多彩的雕塑美和绘画美的特征，自古以来即成为美术家表现的对象。

「戏中有画，画中有戏。」古代许多知名或不知名的美术家早就注意到两种艺术互相结合、互相发挥的可能性。宋、金的石刻、砖雕，元代的壁画，明代的版画、木雕，清代的灯画、戏谱等等，各种美术形式都有戏出或戏曲人物的题材。但真正把「画中有戏」的观点发挥得淋漓尽致，内容最丰富、风格最多变、影响最广泛的，却是戏出年画。

戏出年画是由技巧高妙的民间画师，选择了当时名伶演出的拿手好戏，当场描下感人至深的情节和优美的表情身段，画成底稿，带回作坊，经反复修改，刻印而成。戏出年画，不但精要地叙述了戏曲故事的情节，还把戏曲舞台上色彩缤纷的人物形象、衣装扮相、身段程式、场面砌末一一描绘。它将戏曲这种时间艺术的菁华，转化为年画这种空间艺术的肌理，使人观其色，睹其形，如闻其声，见其行。戏曲的科、白、曲，均凝铸为年画的色彩与线条，真是「笙歌散后声情在，木版丹青觅音容」。

不唯今日，千百年后有机会欣赏到戏出年画的人，也会为之惊叹、叫好，缅怀不已。戏出年画不只是剧照，而是具有画师独特心思、意念的图画，是戏曲艺术和版画艺术的结晶。戏出年画虽然也有一般年画除旧布新、增加过年喜庆气氛、宣扬道德教化、推广文化知识的功能，但也往往可以是纯观赏性的创作。如果这种年画是纯手工绘画，一般老百姓消费不起，流传便不会太广。但它却采取了版刻印刷的形式，因此曾在幅员广阔的中国农村非常普及，成为大众喜爱的美术形式。

戏出年画所选刻的戏出内容，并没有严格的规定。但因为是贺年的年画，极端苦情的悲剧或是不吉祥联想情节的戏出往往落选。吉祥的剧目如《龙凤呈祥》等等，自是首选，其次是喜剧。但印量最大的还是长靠短打的武打戏，因为武打戏的工架、身段使画面充满动感，故事也引人入胜，最受年画的主要观众——儿童欢迎。有些剧目，舞台上的演出会有些不吉利的联想，但经画师们在画面上的改造，便冲淡了这种感觉。例如《小上坟》一剧中的萧素贞，在舞台上原要全身素白上坟，表示有亲人死了。但武强画师在年画中却让她头上的彩球套上红色，裤子也绣上红、黄的纹样，画面上还加上红花绿树的布景，县官刘禄敬的大红袍和衙役的红帽，代表吉利的红色便成了最夺目的颜色，不吉利

《鞭铜门神》——清初汉中年画，门神是年画最早的形式之一

《加官进禄》——杨柳青年画，典型的吉祥年画

的联想便几乎没有了。

戏出年画的尺码大小、印制形式也因装饰用途不同而有多种变化。最常见的是整幅纸张只印一出戏的形式，但纸的大小、形状亦有不同。大的可达一米半乘一米，小的只有一方窗格或一个灯面那么大。有的形式叫「四条屏」，就像四条画屏，每屏三幅，画全出故事的十二个情节。也有四幅一组四个情节的，可作窗格装饰，或糊成一方灯，图上加上谜语，即成灯谜。灯画还有六幅一组、八幅一组的。此外还有一种戏出年画，专为装饰炕围（北方火炕床围）而印，画框多有文饰的图案。

各种形式的戏出年画，贴在墙上、门上，糊上窗格、炕围、灯面，成为家居装置的一个部分，一年之内，朝夕相对。大人们闲来无事，举目欣赏，思考古往今来人物的成败得失，抒发一下「戏如人生，人生如戏」的感慨；或给孩子们讲述画中的戏文，使他们认识民族的历史、文化，从中学习做人的道理、伦理的教训。戏出年画不但装饰人生，而且引起人们对人生的反省。年画的多种功能今日可能被别的东西取代了，但戏出年画所创造的优美画面，仍给我们极大的享受，值得细细欣赏，好好研究。

戏出年画的渊源

戏出年画的产生、盛行，并不是一朝一夕的事，和戏曲艺术的发展、其他以戏曲为题材的美术种类——诸如绘画、木雕、砖雕、石刻、戏曲版画等的发展，有着密切的关系。下面我们不妨简单地追溯一下。

宋元以前的戏曲美术品今已难得

戏曲艺术的构成，不外是歌唱、舞蹈、表情动作和念白，用这几种表演手段来模仿人物，加以夸张、提炼，以表现故事情节。古代对从事这类表演艺术的人，统称为「俳优」。《韩非子·难三》云：「俳优侏儒，固人主之所与燕也。」《汉书》颜师古注「俳优」二字谓：「俳优，谐戏也。」是后来人们称戏曲表演艺术家为「优伶」之始。

汉代绘画中，已有带故事情节的人物画存世。如山东嘉祥县武氏祠画像石上的《荆轲刺秦王》、

《荆轲刺秦王》——汉代山东嘉祥武氏祠画像石中的刻线画，此图已有故事情节

洛阳汉墓出土的壁画中的《鸿门宴》等，虽有夸张部分，但仍不能作为戏曲画视之。此外，汉画像中出现了大量杂技艺术图，如跳丸、寻撞、角抵、走索等表演形象。这些表演者虽然也属于「优人」，但内容皆无情节故事，也不可算作戏曲画。

三国时，我国已有了优伶表演的节目。如蜀汉博士许慈常和胡潜争吵、互殴，蜀主刘备令优伶摹仿他们二人吵闹时之状况，演出于百官面前，以为嘲讽，是剧目《许胡》之由来，今已无图可考。

降至隋、唐、五代，有关我国戏曲艺术的文献资料不少，近年文物考古者发现不少隋唐墓中的壁画，然而多属于音乐歌舞表演题材。带有故事情节，构成一幅堪称戏曲艺术图画者，至今尚未发现，可见我国宋元以前的戏曲美术品，已很难得了。

宋代戏曲画、金代戏曲石刻线画和戏曲人物砖雕

宋代的戏曲绘画传世者，尚有两幅，现藏于北京故宫博物院。其中一幅是颇似宋人周密《武林旧事》卷十《官本杂剧段数》的《眼药酸》。另一幅画两个女扮男装的角色。右侧角色戴簪花软帽，穿对襟彩衣，腰系罗巾，背后插一团扇，上写「末色」二字，左侧角色穿红衣，头扎黑巾，身系财物锦囊，地上置一竹笠、一扁担，仿佛远道而来，二人相对拱手作打揖状。人物装扮，很像后世「摸帽戏」的演出情况。以上两图看上去都像是仿照戏场演出实况描绘而来。

宋代描写戏曲表演艺术的画尚有一幅《李义山杂剧图》。此图为石刻线画，刻在一〇九六年（宋绍圣三年）的一具石棺上。它给我们留下了宋真宗时一出讽刺欺世盗名者的杂剧的演出实况，可说是中国现存最早一幅知其剧目又有形象的戏曲画。

金代的戏曲画，有河南修武县出土的一幅《嘉庆乐·小石调》以及焦作市出土的一一九九年（金承安四年）同一剧目的一幅石刻线画，构图相同，都是刻在石棺旁侧。画着一个戴纱帽、穿官衣和一个扎巾穿袍的角色，扬袖对舞，好像当时杂剧中之副净、副末角色的演出。另有头戴展脚幞头、身穿圆领官袍的乐师，在吹长箫短笛，捶鼓打板，十分生动真切。近年还从山西稷山县、侯马市金代古墓中发现了大量杂剧人物的砖雕。这类古代戏曲美术品，角色表情逼真，动作夸张，足证我国早在十二世纪以前，随着戏曲艺术的发展，以戏曲题材入画就已经蔚然成风，而且作品有相当高的水平，并流传到了黄河流域以及江南一带。

《乐舞图》——唐代敦煌壁画，已描绘了当时的音乐、舞蹈

《眼药酸》——宋代戏曲画

《嘉庆乐·小石调》——金代石刻线画，描绘了戏曲中副净、副末的角色

元代的戏曲壁画、杂剧砖雕和石刻戏曲画

元代戏曲绘画，要数山西洪洞县广胜寺明应王殿内的一幅大壁画《大行散乐忠都秀在此作场》最精彩了。此图画忠都秀戏班十一名艺员演出之景：有须生，有旦角，还有仿佛勾脸之角色；有乐师吹笛、拿拍板；形象生动，色彩微剥落，但仍典雅可观。演出剧情，很像《八仙得道》的故事。也有专家认为这是元人杂剧里的一出《冻苏秦》。此图背景，除了台上横挂一忠都秀的戏班软匾外，台后底幕，一如过去戏园里台上所悬的「守旧」（底幕）。观者如若立于壁画之前，好似莅临古代剧场一般，艺术之精、场面之大，前所未有。

再就是山西新绛县吴岭庄和寨里村元人墓中出土的杂剧砖雕，这些砖雕不仅人物表情刻画清晰，而且都敷有鲜丽的色彩。这是以前出土的雕刻戏曲人物作品中，不曾见到的。吴岭庄的杂剧砖雕，刻于一二七九年（元至元十六年），距今已七百多年，但保存完好，色彩仍未褪落，堪称难能可贵。

元代的石刻线画中，有一九五九年山西芮城县永乐宫旧址出土的潘德冲石椁前的《元人杂剧图》。

此图约在一二五二年（元宪宗二年）前后刻竣，图的上层刻画着一座完整的戏台，这是以前的石刻戏曲画中所未发现的。台口设有雕花栏杆，戏台后面有一屏风，好像后来的底幕。屏风前有杂剧表演艺人四名。其中一角色头戴展脚幞头，着抹领衬衣、圆领宽袖官袍，袖手当胸，怀抱一玉笏，如正面人物的文生模样；左边一角色，戴软巾浑裹，着衫系带，左手撩衣角，右手以拇指与食指置口中，正打口哨，脸部仿佛有滑稽化妆的痕迹。右边有两个角色：一个戴露顶尖帽，穿长衫，腰中束带，敞怀袒肚，右手指向左腕上所挂的一道具，面部表情颇似丑角人物，相当生动。另一角色戴卷脚高帽，身穿窄袖长衫，领系扎巾，腰横一带，双手相叉作拜谢状。演出的内容不详。但从角色来看，戴展脚幞头的官员，当是末泥，故居主要地位。左右两角色，一是副净，一是副末，另一为官员随从。值得注意的是演出的舞台建筑格局。它是一座三间华阁，台口外伸居中，台上不设伴奏乐队场面，与明、清两代演出不同。就此图刻绘年代来说，可算是一幅最早的完整的舞台演出戏曲画了。

明代的戏曲版画

明代戏曲艺术较前代有更大发展，反映戏曲艺术的插图版画越来越多，当时南戏、传奇一类戏曲

吴岭庄元代杂剧砖雕，表现了角色扮相

《大行散乐忠都秀在此作场》壁画，留下了元代杂剧舞台角色、乐队的演出实况

书籍刊印甚多，几乎每种书籍卷前都附有图版。一四三五年（明宣德十年）金陵积德堂刻本《新编金童玉女娇红记》杂剧，书中插页为单面形式，每页一幅，是戏曲刊本中附图最多者。一四九八年（明弘治十一年）刊行的《新刊大字魁本全相参定奇妙注释西厢记》，插图尤为精美。

刻绘明代戏曲演出实况的，有杨定见本《忠义水浒传》里的《承恩赐宴》一图。图中有两个角色在一方氍毹上作歌舞表演，台阶下，左有乐队在击鼓、搬笛、敲锣、打拍板；右有几个角色等候到场上场，其中的角色已有明显的化妆痕迹。又如传奇《荷花荡》中的一页插图，描写的是朱门公侯之厅堂上演出之景。左面廊下，三个不同角色正在化妆，似在演出《连环记》。后壁挂有道具髯口及纱帽、袍带等行头。右面堂前王允正在袖手引喉高唱，旁有敲锣打鼓的武场演员在伴奏。画中所绘场面很像贵族府第之「堂会」。

明代还有一部杨之炯著的《蓝桥玉杵记》，在书的卷前凡例中说：每出插图「以便照扮冠服」，实际上是剧中角色的图像，可在演出时按图扮相参考。

明代戏曲插图艺术的繁荣，也影响到木版年画题材的扩展，但因民间年画是随着民俗活动而兴起的，每年要更换一新样，贴在墙上，无法保存，所以明代流传下来的与戏曲有关之年画，仅有一幅《八仙庆寿》。此图刻于一五九七年（明万历二十五年），画张果老、蓝采和、李铁拐等八仙人物，分作吹笛、打拍板、拱揖、戏桃等歌舞情形，当是元曲《八仙庆寿》中的一折。明代民间美术中的戏曲题材作品，多见于木雕、砖刻等建筑或器物上。只有到了清朝，戏曲艺术空前繁荣的黄金时代，在广大城乡群众的普遍乐赏下，民间年画艺术才陡然出现了大量描绘戏园舞台演出实况、刻画名伶（表演艺术家）真容的传神戏曲画佳作。

清代名伶传真画像、戏曲灯画和扮相戏谱

戏曲艺术发展到清朝，由于社会渐趋安定，生产不断恢复和提升，工商业也日益发达，尤其是江南沿海的扬州、苏州等地，更是百货奇珍、山海异味无一不备。而外地戏班也都荟集于该地或京都。据清代昭连《啸亭杂录》载：「乾隆初，纯皇帝以海内升平，命张文敏照制诸院本进呈，以备乐部演习，凡各节令皆奏演。」乾隆不仅在宫中诏令编戏，以供困赏，还命巡盐御史伊龄阿「于扬州设局修改曲剧。历经图思阿并伊公两任，凡四年事竣。总校黄文暘、李经」。黄文暘还著有《曲海总目》二

《琵琶记》——明代戏曲文学版画

《四美记》——明代戏曲文学版画

《西厢记》——明代戏曲文学版画

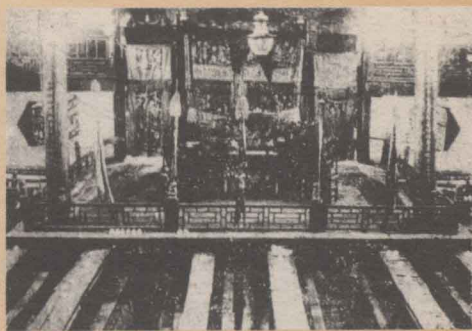
十卷，共有一千零十六种戏目。可见清代宫廷对戏曲艺术爱好之深，也可由此推想清代戏曲画有相当的发展。

又据徐慕云《三千年中国戏剧变迁史》谓：「道光亦好戏剧，尤嗜高、昆，惟嘉庆在日，帝与福官（演员名字）尝为争一狐裘事，大感不快，遂逐四大徽班出宫，自是优伶乃组梨园馆于前门外粮食店，以私应堂会，未几和春班先解散。」宫中戏班散落到民间，普及了戏曲艺术。那时北京不仅有鹿鸣堂、禄寿堂、文昌馆、天和馆等宴会之所举办堂会，搭台演戏，而且前门外的广德楼、庆和园、同乐园、广和楼、三庆园，朝阳门外的芳草园，阜成门外的阜成园等，轮流上演徽班和顺和、久和、永庆等戏班的好戏。这时北京各戏班的名伶一方面继承了昆、弋南方戏曲艺术的特点，另一方面吸取了相继进京的秦腔和湖北黄腔的表演及其唱法的优点，融会贯通，逐渐形成了以黄腔为主的京剧胚胎。

京剧的形成与流行，更推动了戏曲画进一步的发展。其中最突出的是名伶写真画像。当时各戏园演戏，为了吸引观众，便请画师画名伶写真画像，悬在门首，供人观赏。如廊房头条胡同东口诚一斋字画铺，悬有嘉庆年间画家贺世魁所画《十三绝》之横幅。十三绝是十三个有绝艺的戏曲艺人，他们是霍六、王三秃子、开泰、才官、沙四、赵五、恒大头、虎张、卢老、李老公、陈丑子、玉顺、连喜。杨静亭《都门杂记》说这些画像「其服皆戏场装束，纸上传神，望之如有生气，观者络绎不绝」。在摄影机还未发明的年代，这些戏曲表演艺术家的戏中肖像，第一次由民间画家画出来。这些名伶写真画像便成了后来天津杨柳青、河北武强年画中刻画名伶戏出题材的嚆矢。

据崇彝《咸道以来朝野杂记》说，清代中叶，北京正月十五上元节「市廛订灯之期，正阳门外大街各肆皆争挂新灯，内城如西单牌楼、东安门大街、东四牌楼、地安门外鼓楼之前，各铺户皆争奇悬挂全部绘图灯。如全部《三国》、《西游记》、《水浒传》、《聊斋》、《绿牡丹》诸说部」。

在当时的灯品中，首推民间画家徐白斋所画的昆、弋和秦腔戏出灯画一百零四幅。徐白斋所画的昆、弋杂剧戏出纱灯，正是京剧艺术形成之际，因此这些戏出灯画就更有它们的史料价值。据考证，徐白斋绘制的一百零四幅戏出灯画的内容有《庆阳图》、《金印记》、《当炉艳》、《乾坤带》、《满床笏》、《雅观楼》、《斩黄袍》、《雁门关》、《玉玲珑》、《富贵全》、《白绫记》、《得意缘》、《贩马记》、《一捧雪》、《九钟罩》、《衣锦荣归》（以上每出四幅）和《风月禅》、《三矮奇闻》、《战太平》、《孤鸾阵》、《战宛城》（以上每出八幅）。另据奉宽的《徐白斋画灯记》谓：「己未（一九一九年）六月，

民国初年北京名戏园广和楼照片

《施公案》——河北武强灯画

戏出年画的盛衰

得徐之昆弋杂剧灯百幅。」知此图于民国初年尚存国人手中。

抗日战争期间奉宽收藏的徐白斋所作的戏出灯画，被日本人桥川时雄者割去一半。奉宽去世，所余已散落于历史博物馆和私人手中。

一八二七年（清道光七年），清政府将掌管宫廷演戏的机构「南府」改称「升平署」后，演员仍以太监及民间表演艺术家充任，每逢朔望节令或喜寿大典时演出不变。在升平署遗留下来的戏曲绘画中，有一部分收藏在中国艺术研究院资料馆，每幅纵约二十七厘米，横二十一点五厘米，每幅画一角色，大半身，上角写剧中人物名，下有「穿戴脸儿俱照此样」一行小字，当是宫中演出参考的扮相戏谱。此外还有题作《性理精义》、《戏出画册》、《清人戏出册》等三种。内容计有《骂曹》、《群英会》、《除三害》、《取荥阳》、《空城计》、《醉写》、《打金枝》、《铡美案》、《断桥》、《斩子》等。据朱家潘考证，这些戏都是道光、咸丰以来北京的徽班常演的戏。从画面的风格来看，当出于内务府如意馆画士们之手。在如意馆的档案中，有「著沈振麟画戏出人物册页十八开」的记录。沈振麟生卒年代不详，画史无名，当和徐白斋画师一样，同是民间艺人。

历代各类表现戏曲题材的美术作品，或多或少，或直接或间接，对戏出年画的创作都有一定的影响和启发。例如壁画、石刻、砖雕等往往描刻了整个戏曲演出场面的实况：演员的表演身段、乐师的演奏、舞台的摆设等等。戏出年画中这样的作品就有不少，例如苏州地区所印的《失街亭》、《金山寺》、《花园赠珠》等画样，即表现演出实况。

但更直接的影响当然是来自戏曲版画、名伶画像和扮相戏谱。戏曲版画建立了以某一精彩情节或场面代表某一剧目的方法；名伶画像和扮相戏谱重点表现了角色的装扮和身段，这启发了戏出年画在画面上突出刻画戏曲表演艺术这一特点。

上节说过，戏出年画的兴起，和戏曲的发展以及其他表现戏曲艺术的美术品有着密切的关系。从美术方面来说，关系最密切的，莫如戏曲版画。事实上，早期的戏出年画，和戏曲版画的表现方法是

升平署戏曲人物扮相戏谱，升平署为清廷管理戏曲演出的机构

